

RAPHAELA VOGEL
International Comparison



CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
LA SYNAGOGUE DE DELME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RAPHAELA VOGEL
International Comparison

EXPOSITION DU 6 JUILLET AU 20 DÉCEMBRE 2024
VERNISSAGE VENDREDI 5 JUILLET 2024 À PARTIR DE 18H
EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE

Le centre d'art contemporain – la synagogue de Delme et Raphaela Vogel souhaitent remercier Diedrich Diederichsen, la galerie BQ à Berlin, Susanne Prinz, Nadia Ismail, Juliette Desorgues, Antoine Granier, Valentin Wattier et les employés communaux de Delme.



L'art de Raphaela Vogel met en scène une étrangeté bien particulière à notre période, celle dans laquelle les espérances - ne pouvant réellement se projeter dans le futur sans se heurter à une sorte d'apocalypse techno-politico-écologique - ne trouvent pas mieux que de se tourner vers le passé, ses mythes, sa nostalgie, son « âge d'or ». Où l'on s'accroche à une promesse inversée, rétrofuturiste et donc illusoire. Déjà qualifiée de néo-romantique¹ dans le sens germanique du terme, son art exprime cet état d'âme par l'intermédiaire d'objets chinés d'origines diverses, quelques fois des « antiquités », utilisés tels quels dans des installations singulièrement structurées. Ces éléments de récupération, de valeur aléatoire, sont souvent associés à des appareils technologiques plus récents. Ces assemblages deviennent parfois des installations multimedia, projetant des vidéos dans lesquelles l'artiste se met en scène dans divers environnements, allant de l'espace domestique à de vastes paysages extérieurs. Cette intrication entre le passé et le futur fusionne davantage qu'il ne contraste dans l'univers de l'artiste.

Son travail se confronte à la monumentalité dans l'histoire de l'art, à la sculpture classique symbolisant le pouvoir dans l'espace public. Ses expérimentations plastiques apportent de quoi penser la manière dont la monumentalité façonne les mythes, l'Histoire et notamment celle des Empires à travers des allégories animalières. Cette symbolique extérieure de puissance, ce rapport d'échelle par rapport aux corps en faisant l'expérience, sont constamment mis à l'épreuve dans les installations de l'artiste qui révèlent une fragilité inhérente à tout type de pouvoir supposé immuable. Aussi la monumentalité pastiche des œuvres de Raphaela Vogel apparaît-elle précaire, rouillée, en suspension, prête à chuter, à la lisière de la destruction. Même les éléments les plus *high tech* y figurant sont déjà obsolètes ou en passe de le devenir. La ruine programmée de notre monde pris dans une fuite en avant éternelle, devient alors un des sujets de cette nouvelle forme de romantisme manipulée par Raphaela Vogel, dans une vision inspirée de la culture du XIX^e siècle - marquée par les changements de paradigmes issus de la révolution industrielle - comme de l'incorporation des machines dans les subjectivités contemporaines. Cette atmosphère techno-romantique s'accompagne de peintures à structures molles, à la fois figuratives et composées de larges touches de matière terreuse ou colorée, informes, résolument expressionnistes, et très énergiques dans leur gestuelle. Elles apparaissent sur des peaux d'animaux rassemblées sous formes triangulaires, figurant des matières flottantes et amorphes dérangeant par leur monstruosité.

L'importance donnée à la représentation animale évoque les constructions archétypales de l'inconscient collectif. Plutôt « féminines », les girafes et araignées s'opposent au « masculinisme² » du lion et de l'aigle, en permettant à l'artiste de mettre en scène une certaine féminité, à la fois malmenée par le système mais aussi inatteignable, mystérieuse et inquiétante. L'artiste se joue constamment des clichés de la féminité dans ses œuvres, en y répondant par une touche d'humour et l'irruption de sensations vénéneuses.

Intitulée *International Comparison*, son exposition dans l'ancienne synagogue de Delme s'inscrit dans une série de projets³ ayant pour figure centrale l'écrivain juif-allemand Erich Hopp (1888-1949) découvert par l'artiste lorsqu'elle a fait l'acquisition d'une maison à Eichwalde⁴, dans laquelle il vécut caché pendant trois ans avec sa famille jusqu'à la libération par l'armée rouge en 1945. Auteur aujourd'hui oublié, l'artiste le réhabilite à sa manière, de même qu'elle rend hommage à son œuvre écrit, en en présentant différentes facettes au fil de cette série. Au rez-de-chaussée, Raphaela Vogel présente une installation monumentale, *Elephant's Memory (Memorial Structure)* (2023), sorte de mémorial fragile érigé en l'honneur des artistes et activistes

1 Voir à ce propos le texte accompagnant l'exposition collective « Hopeless Romantic » par Kristian Vistrup Madsen, FUTURA, Prague, 2021.

2 Le masculinisme est le plus souvent défini comme un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré et antiféministe.

3 Présentés au Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz et à la galerie BQ à Berlin en 2023, à la galerie Petzel à New York et au Kunstverein d'Heidelberger en 2024.

4 Eichwalde est une commune située près de Berlin.



du passé, victimes du racisme et du fascisme. Des sculptures évidées d'éléphants symbolisant la mémoire, escaladent un antique kiosque de fleuriste. Des hautparleurs rétro diffusent le tango "Jede Frau ist Schön" (« Toutes les femmes sont belles ») composé par Carla Boehl, qui fut Miss Allemagne 1930, écrit par Erich Hopp et chanté par Raphaela Vogel. Au bout d'un mât, tel un étendard, flotte une peinture du mémorial pour Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, tel qu'il fut pensé par l'architecte Ludwig Mies van der Rohe, construit à Berlin en 1926, puis détruit par les nazis entre 1933 et 1935. Seules quelques photographies de la façade du bâtiment subsistent aujourd'hui, sans qu'on en sache plus sur l'envergure de celui-ci. De même, le tango, dont il ne reste plus que les partitions et le texte, ne fut jamais enregistré. À cela s'ajoute la présence sur le mémorial d'un plan pour la place Rosa Luxemburg à Berlin (1992) de l'architecte paysagiste germano-brésilien et juif, Roberto Burle Marx, qui ne fut jamais réalisé. Au travers de cette triangulation, *Elephant's Memory (Memorial Structure)* rend non seulement hommage aux artistes et activistes, mais aussi aux objets et créations artistiques perdus à jamais. En installant son mémorial au sein de la synagogue, l'artiste établit ainsi un dialogue avec les heures sombres de l'histoire de Delme⁵, et rappelle le devoir de mémoire de chacun envers l'œuvre de destruction fasciste, à l'époque comme aujourd'hui.

À l'étage (consacré aux femmes, à l'époque du culte), un ensemble de sculptures présente de vieilles balances de pharmacie sur lesquelles sont délicatement posées des photographies de femmes du monde entier sélectionnées dans les années trente pour devenir «Miss Univers». Non loin, un masque de Louis de Funès - acteur français ambivalent préféré de l'artiste - observe et compare la beauté de ces femmes dans une sorte d'absurdité non dénuée d'humour. Il regarde également son équivalent allemand - d'une certaine manière - Heinz Rühmann, qui semble lui aussi comparer des femmes sur une vieille affiche de cinéma, personnifiant le plus stéréotypé des personnages français pour le public allemand : Maigret. Et si Raphaela Vogel choisit de présenter le concept de comparaison sans nuance par la réduction de ces femmes en objet de désir, c'est pour mieux convoquer les débats actuels, dans lesquels on se demande quels événements, faits ou personnalités historiques peuvent légitimement être comparé.e.s. Au-delà de cette référence contemporaine, il s'agit également pour l'artiste d'observer dans quelle mesure la compétition capitaliste gangrène les relations sociales et les critères esthétiques à partir de quoi une personne, une œuvre d'art ou un objet sera reconnu.e, ou rejeté.e.

Une nouvelle monographie de Raphaela Vogel sera publiée à l'issue de l'exposition International Comparison en co-édition avec la Kunsthalle Gießen aux éditions Franz et Walther König, Cologne.

5 La synagogue de Delme fut en grande partie détruite par les nazis en 1945.



BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Raphaëla Vogel (Nuremberg, 1988) est diplômée de la Städelschule de Francfort et de l'Akademie der Bildenden Künste, de Nuremberg. Elle vit et travaille à Berlin.

Son travail a été montré à l'occasion d'expositions personnelles au Heidelberger Kunstverein, Heidelberg; Petzel Gallery, New York; De Pont - Musée d'art contemporain, Tilburg; BQ, Berlin; Public green at Rosa-Luxemburg-Platz, Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin; Galerie Gregor Staiger, Zurich et Milan; Galerie Mayer Kainer, Vienne; Le Confort Moderne, Poitiers; Kunsthaus Bregenz, Bregenz; Haus der Kunst, Munich; Berlinische Galerie, Berlin; Kunsthalle Basel, Bâle; Kunstpalais, Erlangen; Westfälischer Kunstverein, Munster; Bonner Kunstverein, Bonn...

Son travail a également été montré dans le cadre d'expositions collectives à Petzel Gallery, New York; Galerie Gregor Staiger, Zurich; Kunsthalle Tübingen, Tübingen; Kunstverein Bielefeld, Bielefeld; BQ, Berlin; Centre d'Art Contemporain Genève; Kunsthalle Trier, Trier; Galerie Meyer Kainer, Vienne; 59ème Exposition internationale d'art de La Biennale de Venise; Kunst Museum Winterthur, Winterthur; Creamcake, Berlin; Futura, Prague; Beaufort Triennial; Kunstverein Hamburg; Contemporary Fine Arts Galerie, Berlin; Berghain & Boros Foundation, Berghain, Berlin; De Pont - Musée d'art contemporain, Tilburg; Kunsthalle Brème; ARoS Aarhus Kunstmuseum; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris; Exile, Vienne; Schinkel Pavillon, Berlin; Tai Kwun Contemporary, Hong Kong; Fondation Vincent van Gogh, Arles; Fondation Cartier, Paris; Kunstverein Braunschweig, Brunswick; Maxwell Graham/Essex Street, New York; Cobra Museum of Modern Art, Amsterdam; Dortmunder Kunstverein, Dortmund; Nam June Paik Art Center, Gyeonggi-Do, Corée du Sud...



IMAGES PRESSE

Des vues de l'exposition seront disponibles après le vernissage. Ces visuels en haute-définition seront téléchargeables dans l'espace presse sur le site www.cac-synagoguedelme.org (identifiant et mot de passe sur demande).



Raphaela Vogel, vue de l'installation *Found Subject*, 2023. Courtesy de BQ Berlin et de l'artiste. Photo : Roman März.



Raphaela Vogel, vue de l'installation *Found Subject*, 2023.
Courtesy de BQ Berlin et de l'artiste. Photo : Roman März.



Raphaela Vogel, vue de l'installation *Found Subject*, 2023.
Courtesy de BQ Berlin et de l'artiste. Photo : Roman März.



Raphaela Vogel, vue de l'installation, *Elephant's Memory (Memorial Structure)*, 2023, Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin. Courtesy de BQ Berlin et de l'artiste. Photo : Roman März.



Vue de l'exposition *KRAAAN*, Raphaela Vogel, De Pont Museum, Tilburg (Pays-Bas) 2023.
Können und Müssen, 2022. Courtesy de l'artiste, BQ Berlin, Galerie Meyer Kainer, Vienna. Photo : Eddo Hartmann



Vue de l'expositon *KRAAAN*, Raphaela Vogel, De Pont Museum, Tilburg (Pays-Bas) 2023.
Rollo, 2019. Courtesy de l'artiste, BQ Berlin. Photo : Eddo Hartmann



Vue de l'exposition *KRAAAN*, Raphaela Vogel, De Pont Museum, Tilburg (Pays-Bas) 2023.
A Woman's Sports Car, 2018. Courtesy de l'artiste, BQ Berlin. Photo : Eddo Hartmann



Vue d'installation, Raphaela Vogel, Paris Internationale 2023. Courtesy de BQ, Berlin et de l'artiste.
 Photo : Margot Montigny.



Raphaela Vogel, *Pokal*, 2023, Bronze vert patiné, 111 x 90,5 x 67 cm. Courtesy BQ Berlin et de l'artiste.
Photo : Roman März.

VISITES ET RENDEZ-VOUS

VISITE HEBDOMADAIRE

Visite commentée de l'exposition *International Comparison* de Raphaela Vogel.

Tous les dimanches à 16h.

Visite gratuite, sans réservation.

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE EN PARTENARIAT AVEC LE CASINO LUXEMBOURG

L'exposition *International Comparison* de l'artiste Raphaela Vogel au CAC – la synagogue de Delme et sa participation à l'exposition collective *My Last Will* au Casino Luxembourg – Forum d'art contemporain, est l'occasion de tisser des liens entre deux lieux voisins consacrés à la création contemporaine.

À travers l'œuvre de Raphaela Vogel, les questions de mémoire et d'héritage seront le fil conducteur des visites de Katharina Stütze au Casino et de Camille Grasser au centre d'art.

Samedi 20 juillet de 9h30 à 19h.

Itinéraire en bus pour visiter les deux lieux.

Participation de 5 euros.

Sur réservation : publics@cac-synagoguedelme.org ou visites@casino-luxembourg.lu

RENDEZ-VOUS ENSEIGNANT

Les enseignants seront accueillis par Camille Grasser, chargée des publics, et Dorian Masiello, enseignant relais, pour une présentation de l'exposition *International Comparison* et des modalités de visite-ateliers.

Mercredi 18 septembre 2024 de 14h à 15h30.

VISITE GUIDÉE « PATRIMOINE ET ART CONTEMPORAIN » À L'OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Découverte de l'ancienne synagogue de Delme transformée en centre d'art contemporain depuis 1993 et de l'exposition *International Comparison* de l'artiste Raphaela Vogel.

Samedi 21 septembre de 15h à 16h.

Dimanche 22 septembre de 11h à 12h et de 16h à 17h.

Gratuit. Sur réservation au 03 87 01 43 42 ou accueil@cac-synagoguedelme.org

VISITE ART ET TERROIR

Pour accompagner la visite commentée de l'exposition par Benoît Lamy de La Chapelle, directeur du centre d'art, le Syndicat des Viticulteurs de Moselle proposera à l'occasion une dégustation de vins issus des domaines du secteur.

Rendez-vous en octobre (date à préciser)

INITIATION AU TANGO ARGENTIN AVEC EUGENIA USANDIVARAS ET LEO CALVELLI

Dans son interprétation du tango *Jede Frau ist Schön (Toutes les femmes sont belles)*, Raphaela Vogel rend hommage et donne vie à l'œuvre de Carla Boehl et Herich Hopp. Pour Robert Farris Thompson, le tango est non seulement une danse brillante, mais c'est aussi un texte, une musique, un art et une philosophie de vie.

C'est également la vision du tango des danseurs Eugenia Usandivaras et Leo Calvelli qui nous invitent à mettre notre corps en mouvement lors d'une initiation au tango argentin et à danser dans l'espace d'exposition autour des œuvres de l'artiste.

Jeudi 24 octobre de 18h à 20h.

Gratuit. Sur réservation au 03 87 01 43 42 ou publics@cac-synagoguedelme.org



ATELIERS AUTOUR DE L'EXPOSITION



ATELIER-JEU EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE ET LUDOTHÈQUE DE DELME > DÈS 7 ANS

Atelier-jeu autour de l'exposition *International Comparison*.

Mercredi 24 juillet 2024 de 9h30 à 11h.

Gratuit. Sur réservation au 03 87 01 39 91.



ATELIER « MAIN DANS LA MAIN » > POUR LES 5-12 ANS ACCOMPAGNÉS DE LEURS PARENTS OU D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE

Le centre d'art propose un atelier pour les enfants et leurs parents. Petits et grands, venez partager un moment convivial de découverte ludique des œuvres et de création autour de l'exposition *International Comparison*.

Samedi 27 juillet 2024 de 15h à 16h30.

Gratuit, sur réservation au 03 87 01 43 42.

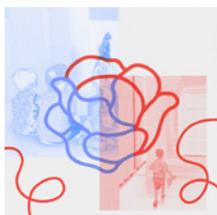


ATELIERS « GRANDES IDÉES PETITES MAINS » > POUR LES 6-11 ANS

Animé par Camille Grasser, chargée des publics, et Katia Mourer, artiste, cet atelier permet aux enfants de découvrir l'exposition *International Comparison* par une approche ludique et concrète des œuvres exposées.

Mercredis 21 août, 25 septembre et 13 novembre 2024 de 14h à 17h.

Gratuit, sur réservation au 03 87 01 43 42.



VISITE BOUT'CHOUX > DE 1 À 3 ANS EN PARTENARIAT AVEC LE RELAIS PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SAULNOIS

Découverte de l'exposition *International Comparison* par une approche sensible des œuvres : observation, écoute, expérimentation. Une exploration toute en émotions et en sensations.

Mercredi 18 septembre 2024 de 10h à 10h45.

Gratuit. Sur réservation : rpe@cc-saulnois.fr / 03 87 01 17 88



ATELIER-RÉSIDENCE DE LINDRE-BASSE

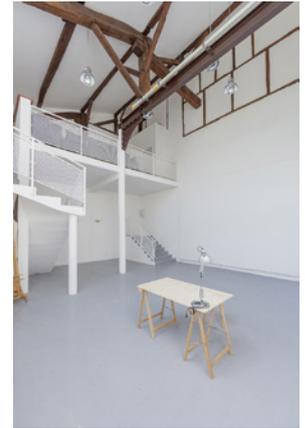
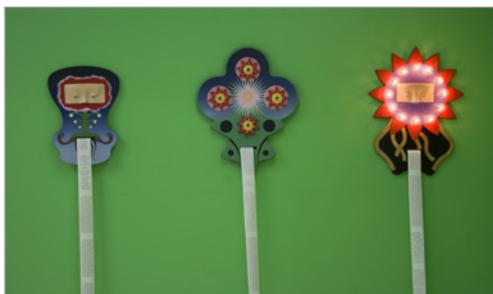


Photo : OH Dancy

Le centre d'art contemporain - la synagogue de Delme gère en étroite collaboration avec la commune de Lindre-Basse et le Parc Naturel Régional de Lorraine un programme de résidences d'artistes. L'ancien presbytère de Lindre-Basse a été spécialement réaménagé avec un logement et un espace de travail d'environ 130 m². Chaque année, trois artistes sont sélectionnés par un jury après appel à candidature, pour une résidence de trois mois chacun. Depuis 2002, c'est une soixantaine d'artistes, de tous âges et de tous horizons géographiques ou artistiques, qui ont pu bénéficier de cet atelier.

Le programme de résidence d'artistes est organisé en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Lorraine et la commune de Lindre-Basse.

RÉSIDENCE EN COURS



JUIN - AOÛT 2024
Antoine Granier

Image : Antoine Granier, *Florablantes Clavo*, 2023.

LE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN - LA SYNAGOGUE DE DELME



CAC - la synagogue de Delme.

Romain Leclère

Président

Benoît Lamy de La Chapelle

Directeur

Fanny Larcher-Collin

Chargée d'administration et communication

Camille Grasser

Chargée des publics et coordinatrice de résidence

Alain Colardelle

Chargé de production et régisseur

Sarah Viollon

Chargée de l'accueil et de la médiation

Le centre d'art contemporain - la synagogue de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à la fin du XIX^e siècle dans un style orientalisant. Sa coupole, son entrée à arcades, ornée de motifs réticulés, ses fenêtres aux vitraux géométriques ne sont pas les moindres de ses particularités.

Pendant la seconde guerre mondiale, la synagogue est en partie détruite. Les murs extérieurs subsistent, mais l'intérieur sera reconstruit après-guerre selon des lignes plus strictes. Au début des années 80, la synagogue est fermée définitivement en tant que lieu de culte, faute d'un nombre suffisamment élevé de pratiquants. La première exposition au centre d'art contemporain - la synagogue a lieu en 1993. Depuis trente ans, de nombreux artistes se sont succédés dans ce centre d'art atypique.

C'est aux artistes qu'il doit son identité et son rayonnement, sur la scène locale mais aussi internationale : François Morellet, Daniel Buren, Tadashi Kawamata, Ann Veronica Janssens, Marc Camille Chaimowicz, Katinka Bock, Julien Prévieux, Gianni Motti, Yona Friedman, Eric Baudelaire, Clovis Maillet et Louise Hervé, Marie Cool et Fabio Balducci, Susan Hiller, Jeppe Hein, Edith Dekyndt, Jimmie Robert, Shilpa Gupta, et plus récemment Jean-Luc Moulène, Merlin Carpenter, Camille Blatrix, Henrike Naumann, Magali Reus ou Josephine Pryde. Tou.te.s ont porté un regard singulier sur ce lieu par la production d'œuvres *in situ*.

Outre les trois expositions temporaires organisées chaque année dans l'ancienne synagogue de Delme, le centre d'art gère un programme de résidences d'artistes dans le Parc naturel régional de Lorraine, au sein du village de Lindre-Basse.

Situé au cœur de la Lorraine et dans une zone rurale, le centre d'art contemporain - la synagogue de Delme s'est toujours positionné comme un laboratoire, un lieu de production et de recherche pour les artistes. Le centre d'art reste soucieux d'établir un réel dialogue avec tous les publics qu'il accueille, dans une logique de proximité.

Le centre d'art contemporain - la synagogue de Delme est labellisé "centre d'art contemporain d'intérêt national" par le ministère de la Culture.



Inaugurée le 22 septembre 2012, *Gue(ho)st House* est une sculpture-architecture réalisée à partir d'un bâtiment existant. Elle offre des espaces d'accueil des publics, dédiés à la médiation et à la documentation, et permet à tous de prolonger la visite des expositions au centre d'art. Elle est signée des artistes Christophe Berdaguer et Marie Péjus.

CAC - la synagogue de Delme.

Gue(ho)st House, Berdaguer & Péjus, 2012.

© Adagp Paris 2012 / Berdaguer & Péjus. Photo: OH Dancy.



INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition de Raphaela Vogel, *International Comparison* du 6 juillet au 20 décembre 2024.
Vernissage le vendredi 5 juillet 2024 à partir de 18h en présence de l'artiste.

Navette gratuite depuis Nancy pour le vernissage le vendredi 5 juillet 2024.
Départ à 17h à la gare routière, place de la République, 54000 Nancy.
Infos et réservation : 03 87 01 43 42 ou info@cac-synagoguedelme.org
Réservation en ligne en suivant ce lien.

Mercredi-samedi : 14h-18h. Dimanche : 11h-18h. Entrée gratuite.

Visite commentée tous les dimanches à 16h.

Le centre d'art sera ouvert le dimanche 14 juillet, le jeudi 15 août et le vendredi 1er novembre 2024.

CONTACT PRESSE

Fanny Larcher-Collin
communication@cac-synagoguedelme.org
+33(0)3 87 01 43 42
Visuels disponibles sur demande.

COORDONNÉES ET ACCÈS

Centre d'art contemporain - la synagogue de Delme
33 rue Poincaré 57590 Delme
+33(0)3 87 01 43 42
info@cac-synagoguedelme.org
www.cac-synagoguedelme.org

DEPUIS PARIS (en train 90mn): TGV Est, arrivée Metz ou Nancy

DEPUIS METZ (en voiture, 30mn): D955, route de Strasbourg

DEPUIS NANCY (en voiture, 30mn): N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz

PARTENAIRES

Le centre d'art contemporain - la synagogue de Delme est labellisé "centre d'art contemporain d'intérêt national" par le ministère de la Culture.

Le centre d'art reçoit le soutien de



Le centre d'art est membre de DCA – Association française de développement des centres d'art contemporain, d'Arts en Résidence, de BLA! – association nationale des professionnel·le·s de la médiation en art contemporain et de Plan d'Est – Pôle arts visuels Grand Est.

